敦煌

壁画·唐代（1）

敦煌石窟艺术精品丛书

江苏美术出版社

敦煌石窟艺术精品丛书

敦煌壁画·唐代（1）

江苏美术出版社

79.412
M/1-1

索书号: K879.412 JSM/1-1
书 名: 敦煌壁画·唐代(1)
登录号: J56466 定价: ¥:28.00元

借者	借期	还期

敦煌壁画·唐代(1)
出版: 江苏美术出版社
发行: 江苏美术出版社
经销: 江苏省新华书店
制版: 深圳华新彩印制版有限公司
印刷: 利丰雅高印刷(深圳)有限公司
开本: 889 × 1194 16 开
印张: 3 印张
版次: 1998 年 7 月第 1 版 第 1 次印刷
印数: 1——5000
书号: ISBN 7-5344-0845-8-J.846
定价: 28 元

序　　言

敦煌研究院院长　樊锦诗

敦煌石窟，主要是敦煌莫高窟和安西榆林窟，其次还包括敦煌西千佛洞、安西东千佛洞和水峡口石窟、肃北五个庙。莫高窟和榆林窟是国务院公布的第一批全国重点文物保护单位，莫高窟又被联合国教科文组织列入世界文化遗产保护名单。

敦煌石窟创建于十六国时期，历经北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等朝代营建，至今保存着公元4世纪至14世纪绵延千余年的石窟500多座、彩塑3000余身，壁画5万多平方米，还有藏经洞出土的数万件敦煌文献和纸布绢画等，被学术界视为当今世界上无与伦比的佛教石窟艺术宝库。

敦煌石窟是佛教信徒宗教活动的产物，也是当年佛教信徒进行宗教活动的场所，而这些石窟的开凿则是古代劳动人民汗水的硕果，其彩塑、壁画则是古代塑匠、画师艺术创作的结晶。

敦煌石窟是凿山岩挖掘而成的，有的又有窟檐、栈道等属土木建筑，洞内有多姿多彩的彩塑和灿烂辉煌的壁画。土木构造的石窟是佛教石窟艺术的载体，其窟型有单室、前后室，有中心柱式、殿堂式，等等；彩塑是佛教徒供奉礼拜教主释迦牟尼和其他神灵的偶像。从宗教意义上说，这是佛教石窟艺术的主体，但是内容单纯，布局固定；壁画是佛教义理的图解，是主体的补充，其内容、布局多样，面积巨大，画幅恢宏。敦煌石窟艺术的博大精深，主要体现在壁画上。

敦煌壁画的题材内容主要有佛、菩萨、弟子、天王等尊像画，有依据佛经故事所描绘的佛传、本生、因缘等故事画，有据佛经绘制的经变画，有描绘瑞像、高僧、佛教流播圣迹的佛教史迹画，有出资开窟造像绘画的功德主即供养人的画像，有装饰石窟、彩塑和壁画的各式图案纹样等等。

敦煌石窟的建筑、彩塑、壁画，每个时代各有其独具的特色，尤其彩塑和壁画各个时代的艺术风格特别鲜明。石窟建筑型制和彩塑佛、弟子、菩萨、天王等形象及布局是根据佛教仪轨而作的，壁画是佛经义理的美术图解，而这种图解是根植于古代现实社会生活和古代文化、艺术土壤的。敦煌石窟艺术虽然有地方性的个性艺术风格，但是它又是中西文化、我国汉文化与其他少数民族文化等多元文化交融的艺术结晶，因此，敦煌石窟艺术最直接地反映了我国美术史中公元4至14世纪的千年断代史，最生动地反映了十六国、北魏、西魏、北周、隋、唐、五代、宋、西夏、元等各时代的艺术风格特点，以及佛教美学思想与我国传统美学思想的交融、传承、演变。尤其是内容丰富的壁画，是古代宗教（特别是佛教）、文化、政治、思想、经济、民族、交通、科技、建筑、器具、服饰、音乐、舞蹈、体育、军事、民俗、生产等方面的形象记录，它所具有的多学科的形象资料价值、认识价值是无可比拟的，故而有"墙上博物馆"的美誉。在今天，敦煌石窟中的一切所具有的史料价值已大大超越宗教意义的价值，这是当初始作俑者始料不及的。

1900年莫高窟藏经洞的发现，出土数万件敦煌遗书和纸布绢画等，轰动海内外，应运而生一门新兴的显学——敦煌学，敦煌由此而闻名于世，中外学者、专家、游人纷至沓来。

《敦煌石窟艺术精品》丛书按时代，分壁画和雕塑两大类编辑出版，暂为8册，这是一次精品普及化的尝试。敦煌石窟是人类宝贵的文化财富，普及本《敦煌石窟艺术精品》的出版，对弘扬民族优秀文化，继承敦煌艺术的优良传统是有益的，我想此套丛书应该受到广大读者的欢迎和学界的称道。

图书馆
藏书
56466

1998.6.30 于敦煌莫高窟

敦煌壁画·唐代

费 泳

佛教自东汉传入中国，至唐朝进入全盛时期，外来佛教经改造吸收以民族化的形象出现，产生了净土宗、唯识宗、华严宗、禅宗、律宗、天台宗、三论宗等中国自己的佛教宗派。以佛教义理为表现内涵的敦煌佛教美术，也在唐代以民族化的面貌达到鼎盛，壁画整体水平也是历代最高的。敦煌在盛唐之后几经易手，对石窟艺术产生了一定的影响，由此将其艺术变化分为三个阶段：第一阶段为初唐和盛唐，在这一时期敦煌为中央政府控制，如第五七窟、第三二一窟。第二阶段为中唐时期，敦煌为吐蕃占领，如第一五八窟。第三阶段为晚唐时期，敦煌为张议潮统治，如第一五六窟、第九窟、第十二窟。这三个阶段在石窟型制、壁画内容、形式及技法上都有独特表现。

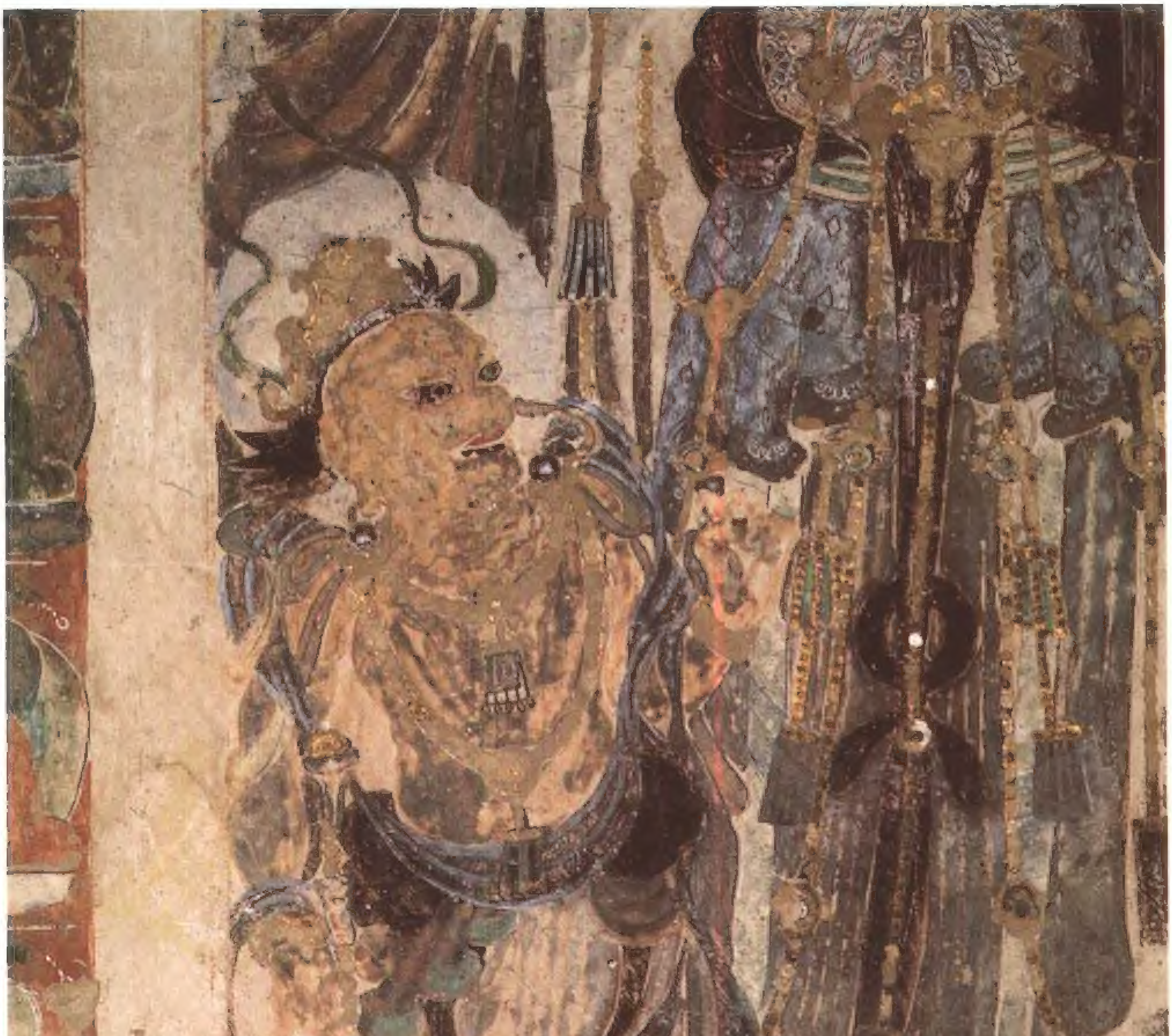
作为壁画依附物的石窟，型制在唐代有所变化，规模比过去更为宏大，中心方柱已基本取消。洞窟一般分前后室，前室多为横长方形，后室（即主室）多呈方形，其南北两壁绘有大型经变画，东壁由于门洞一分为二，左右对称绘有两组经变画，门洞上方绘有说法图，正壁（即西壁）凿有较深的佛龛，形似一间房子，彩塑就安置在其中，佛龛后壁绘有菩萨、十大弟子及诸神像。唐窟的窟顶多为覆斗形，中间是方形藻井，四边绘以千佛或说法图。由于一面墙常绘一幅画，宏大的气魄，增强了石窟艺术的感染力。在吐蕃占领期间，除延用了上述第一阶段窟形外还添加了涅槃窟，窟内正壁下有佛床，上塑卧佛，这种窟数量不多但型制很大，如第一五八窟。另外还有一种中心佛坛式窟，主室平面呈方形，窟中央偏后凿出一座大扇屏直通窟顶，下方置大型佛座，上面安放彩塑，扇屏上绘有整幅的大壁画，这是五代、宋窟形的前奏。张议潮统治时期，出现了为数较少的中心方柱式窟，如第九窟、第十四窟，方柱正面开佛龛，龛内三壁画屏风画。总体来讲石窟型制受中原宫廷建筑的影响，并逐渐向宫殿形式演化。

敦煌莫高窟壁画经北朝和隋的发展，到唐代得到进一步提高，从内容到形式都有新的面貌出现。内容多以民族化的佛经为主，并有大场面的鞍马人物的出现。形式上出现了巨幅画面，往往用一部经凝炼成一壁画。人物形象近于现实生活，在姿态、神情上已有深入刻画，并注意到画面的远近透视关系，有了较真实的意境。敦煌在中央政府控制时期其壁画内容大致可分为四类：第一类为佛像画，这类作品就是宗教神灵的肖像，常与塑像结合成为石窟的主体，也有独立存在的说法图。第二类为经变画，由于唐代净土宗一度兴盛，对早期佛教思想作了较大的改造，将早期苦修数世、功德累积才能成佛变为死后即可成佛，甚至口念阿弥陀佛七日即可入西方“极乐世界”，这种思想一度扼制了北朝出现最多的故事画的流行，代之以大型经变画的盛行，成为唐代敦煌石窟壁画的主要题材。盛唐以前通常一面壁绘一铺经变画，一个石窟内有四到五铺经变画，南北壁各一铺，东壁以入口分为左右两铺，西壁佛龛两侧常绘有两铺。以南北两壁的经变画表现最为突出，在众多经变画中，以“西方净土变”和“东方净土变”表现最多。并且在绘画构图上有所突破，利用建筑物的透视制造深广的空间效果，以阿弥陀佛本尊为中心，菩萨、罗汉、护法、天王、力士、供养菩萨及乐队呈对称分列本尊两旁，确定了画幅平衡庄重、气势博大的基调，在画中穿插伎乐、花树、禽鸟、飞天并辅以七宝池、八功德水及饰有金银玛瑙的楼阁，使整幅拥有数百人之众的画面结构紧凑、富丽庄严。这种以本尊为中心的对称性构图模式在其它经变画中也经常出现。其它一些经变画还有法华经变、弥勒经变、维摩诘经变等。敦煌在吐蕃占据期间，经变画形式发生了变化，由盛唐的一壁一铺经变画变为一壁几铺经变画，在经变画下方绘以屏风式的佛经故事并以此形式延续到宋。第三类为供养人像，供养人是集资建窟的人，上至王公、节度使，下至平民百姓，初唐供养人像多被列于石窟四壁下方，绕窟一周，盛唐时供养人的地位在壁画中逐渐重要起来，常被画在甬道两侧，面向主室正壁，以独立作品的形式存在，描绘精致，画幅尺寸逐渐加大，打破了北朝千人一面的模式。到了晚唐，由于敦煌实际由张议潮家族控制，产生了夸耀供养人豪贵生活的作品，如第一五六窟《张议潮夫妇出行图》，唐代的供养人像虽然有一定的审美理想模式，但就其创作动机来看应列入肖像写真范畴。壁画的第四类为装饰图案，石窟内的装饰图案从功能上看有建筑装饰，如藻井、龛楣、柱头等；有神灵装饰，如背光、莲座、云彩等；还有服饰装饰，如伞盖、冠、衣裙等，其中最富于变化的是服饰纹样。唐代藻井风格以程式化的植物纹和几何纹为主，效果庄重富丽。

在表现技法上，唐代壁画人物造型均趋于写实，比例适度、匀称，神态庄严沉静，除佛像表情相对呆滞外，菩萨造型女性化并且丰腴健美，这也是佛教艺术民族化的体现，如第五窟的菩萨造型。此外，天王力士、护法神身材魁伟有力，表现出一定的程式化，敦煌唐代壁画与魏晋时期的壁画相比，更注重写实，同时色彩运用技巧也很高超，画面具有强烈的装饰性，所有颜色多为朱砂、青绿、土红、赭石、石黄等，并在局部贴以金箔以增强华丽效果。人体肌肉的起伏及筋骨的突兀，用渲染和叠晕手法表现得真实可信，如第三二一窟的菩萨形象。北朝隋时期的壁画用线主要是铁线描，至唐逐渐产生了自由奔放的兰叶描，这种富于变化的线描很适合大型画幅的表现，在线的运用上注意到以虚实表现体积，并着力表现衣饰内的躯体。吐蕃占领期间壁画用线有所变化，线条趋向严谨、细密，在表现大型人物时笔力刚劲。唐代壁画艺术风格整体上是从前期的气势磅礴逐渐向后期的精细柔美转变。

敦煌壁画虽然在敦煌的不同归属时期存在一定风格上的差异，但就壁画内容依附于佛经内容这一点来看，唐朝各时期佛教宗派斗争的此起彼伏，对壁画内容的影响也非常大。唐前期净土宗、唯识宗、天台宗兴盛，反映在壁画上，净土变相、弥勒变相、法华经变表现则较多。后期经变题材的增加，一定程度上是因为密宗、华严宗、律宗传至敦煌的影响所致。这也丰富了不同时期的壁画内容和表现形式，使敦煌佛教艺术在唐代始终保持较高水平。

第五七窟　外层龛南壁　菩萨



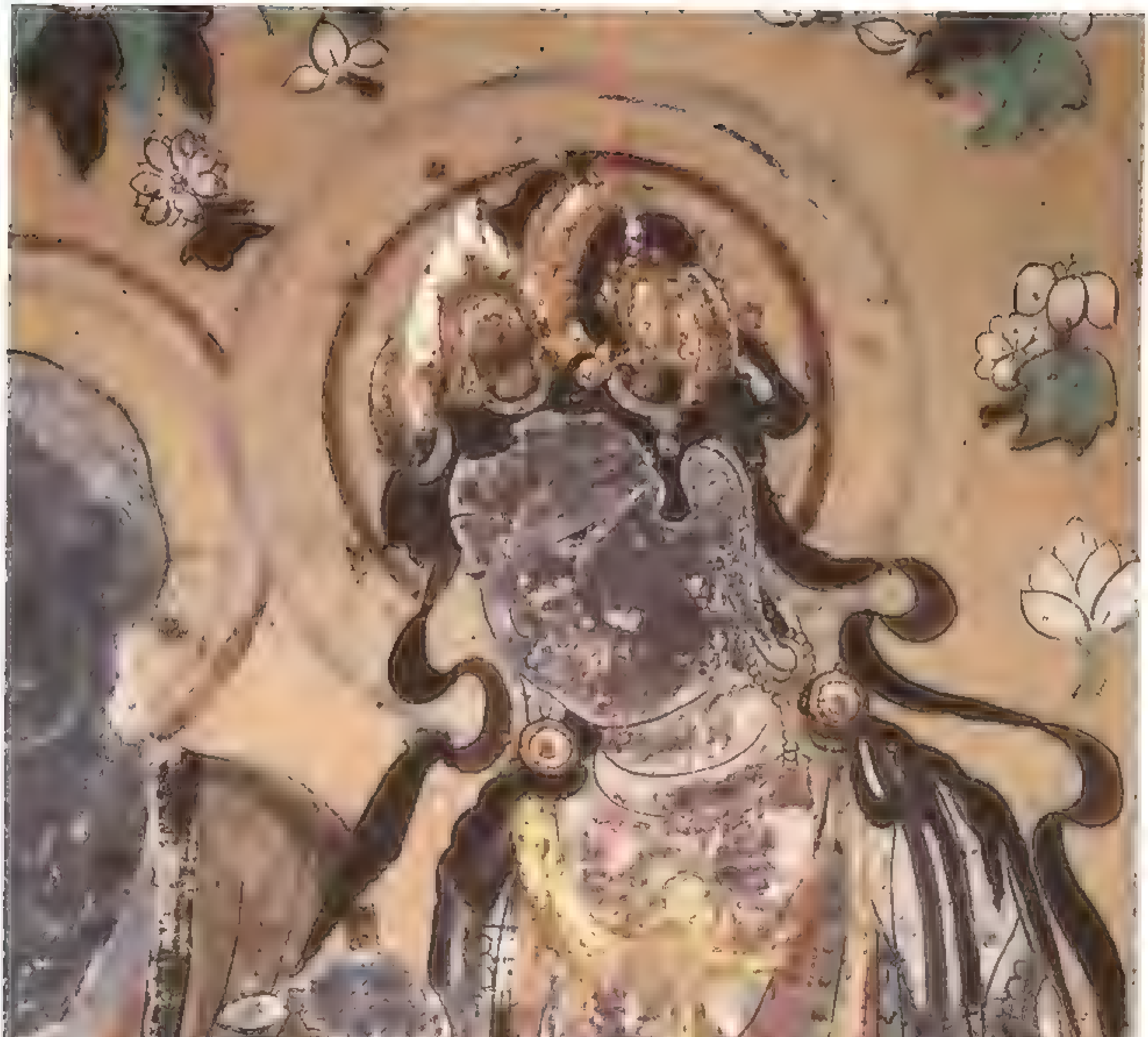
第五七窟　南壁　说法图中力士

第五七窟　南壁　说法图中菩萨

第五七窟　南壁　说法图中菩萨

第五七窟　南壁　说法图中力士

第五七窟　北壁　说法图中菩萨



第五七窟　北壁　说法图中菩萨

第五七窟　东壁南侧　说法图中佛像

第五七窟　东壁南侧　说法图中菩萨

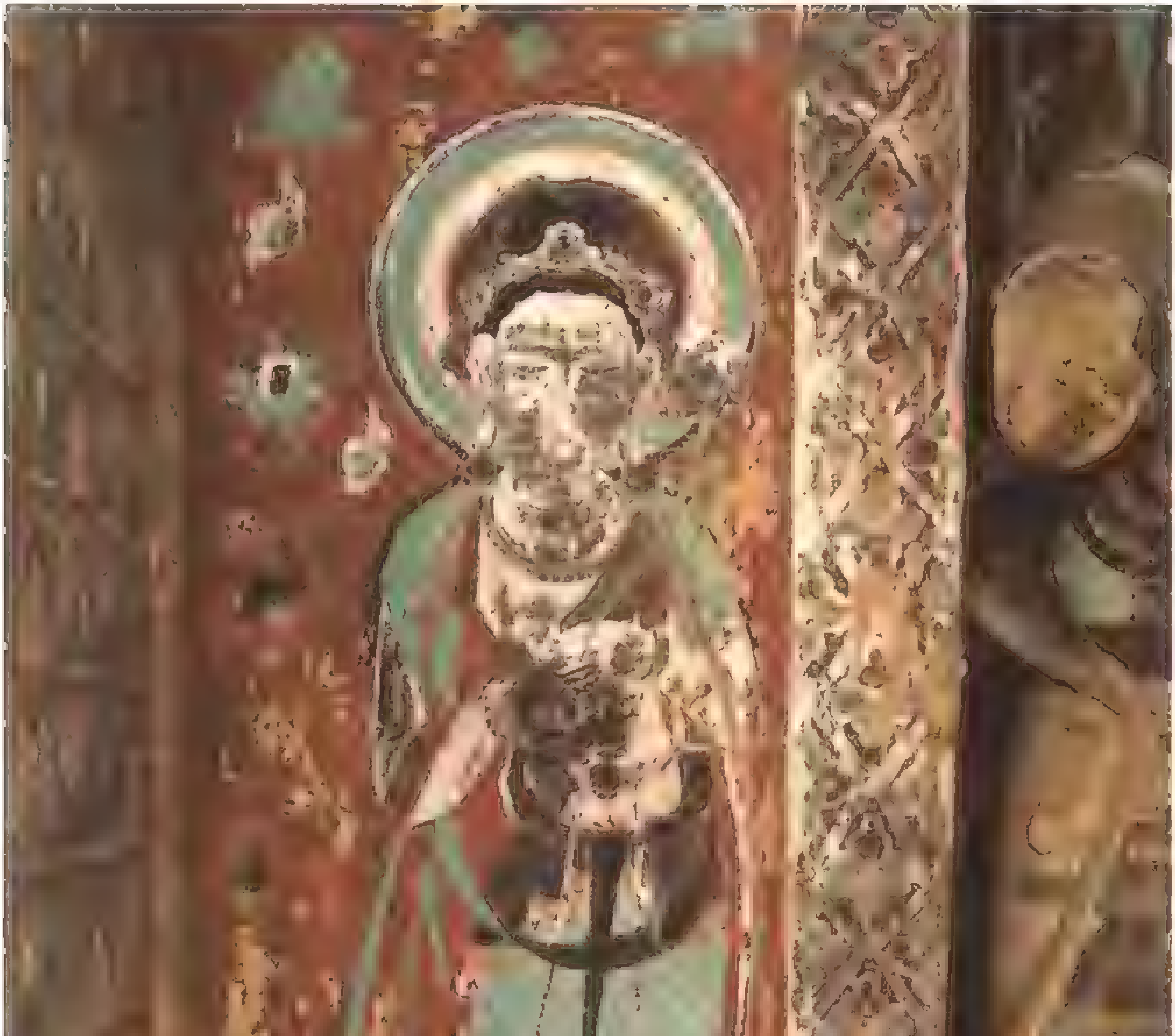
第五七窟　东壁北侧　说法图中佛像

1

第五七窟　西壁下部　供养菩萨

第三二二窟　龛内北侧　乘象入胎

第三二二窟　龛外北侧　文殊菩萨



第三二二窟　窟外南侧　菩萨

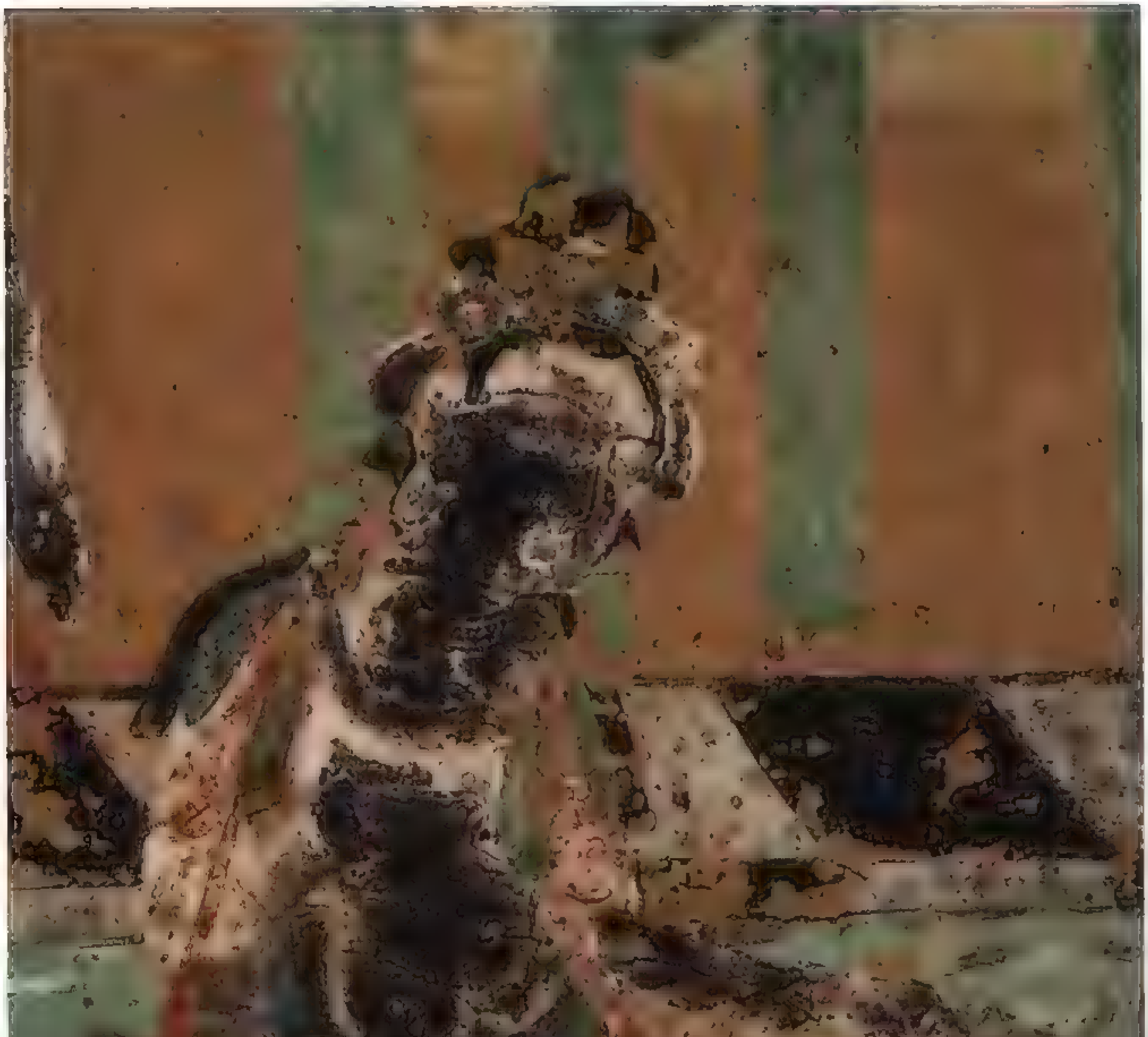
第三二二窟　窟顶东坡　千佛

第三二二窟　南壁　说法图中佛像

第三二二窟　南壁　说法图中菩萨

第三二二窟　南壁　说法图中菩萨

第二二二窟　北壁　浄土変中菩萨



第三二二窟　北壁　净土变中供养菩萨

第三二二窟　东壁门南　说法图中菩萨

第三二二窟　东壁门南　说法图中菩萨

第二二二窟　东壁门北　菩萨

第二二二窟　东壁门北　佛像

第三二一窟　主室　天兽　龛外南[illegible]

第三二一窟　主室西壁　迦陵频伽　龛南壁

第三二一窟　主室西壁　草牡丹边饰　龛外沿

第三二一窟　主室南壁　说法图　宝雨经变

第三二一窟　主室南壁　比丘　宝雨经变

第三二一窟　主室南壁　东方月光女王和侍女　宝雨经变

第三二一窟　主室南壁　侍从　宝雨经变

第三二一窟　主室南壁　六臂观音 宝门经变

第三二一窟　主室东壁　弟子和菩萨说法图

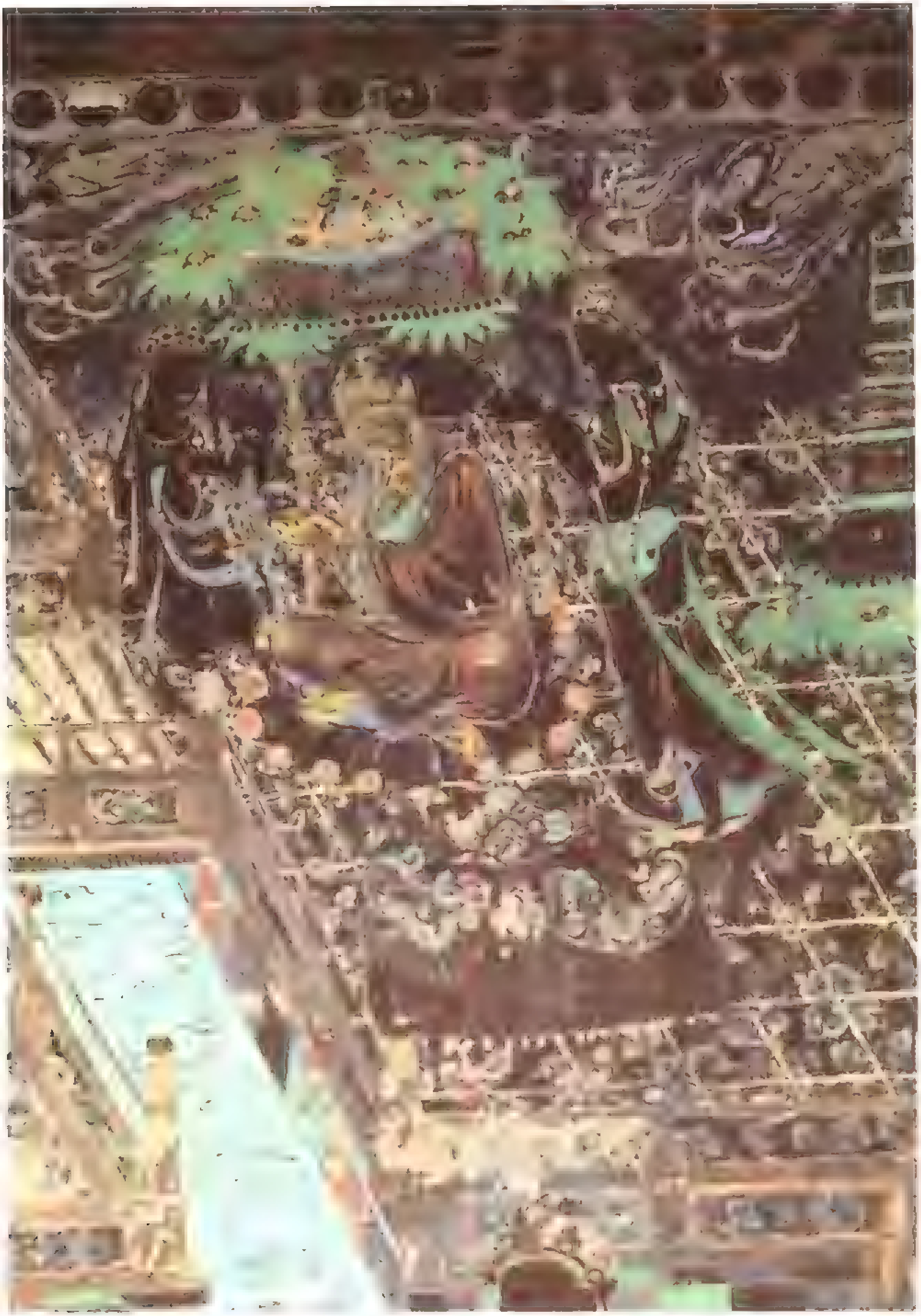
第三二一窟　主室东壁　说法图　佛和菩萨

第三二一窟　主室　说法图　东壁

第三二一窟　主室　十一面观音　东壁

第三二一窟　主室北壁　阿弥陀佛说法图　阿弥陀经变

第三二一窟　主室西壁　乘龙仙人　龛顶

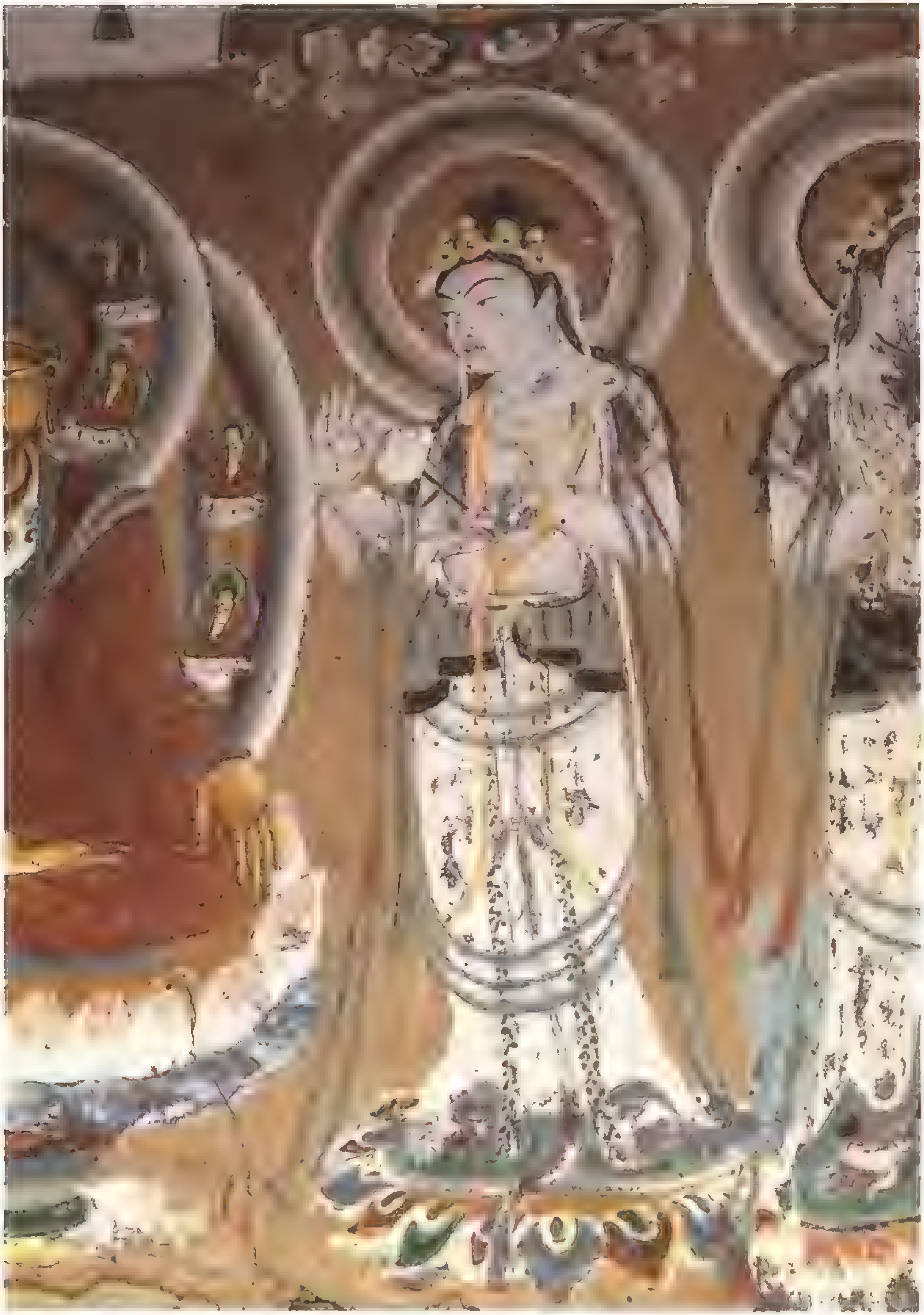


第二二九窟　主室南壁　赴会佛和菩萨　阿弥陀经变

第三二九窟　主室南壁　阿弥陀佛说法图　阿弥陀经变

第三二九窟　主室南壁　供养菩萨　阿弥陀经变

第三二九窟　主室南壁　供养菩萨　阿弥陀经变



第三二九窟　主室东壁　说法图供养菩萨

第三二九窟　主室北壁　菩萨　弥勒经变

第三三五窟　主室南壁　观音菩萨　阿弥陀经变

海淀走读 0056466

第三三五窟　主室南壁　舞伎　阿弥陀经变

056466

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]
书名= 敦煌石窟艺术丛书敦煌　壁画· 唐代（1 ）
作者=
页数= 4 6
S S 号= 0
出版日期=

封面页
版权页
前言
正文